la pÁgina Que miRa

(hUmoR, pOesía visual, tRaduCción interSemiótica & rEviStas en el uruGuay...ohh!!!)

juAn anGel itaLianO

eDc virtual

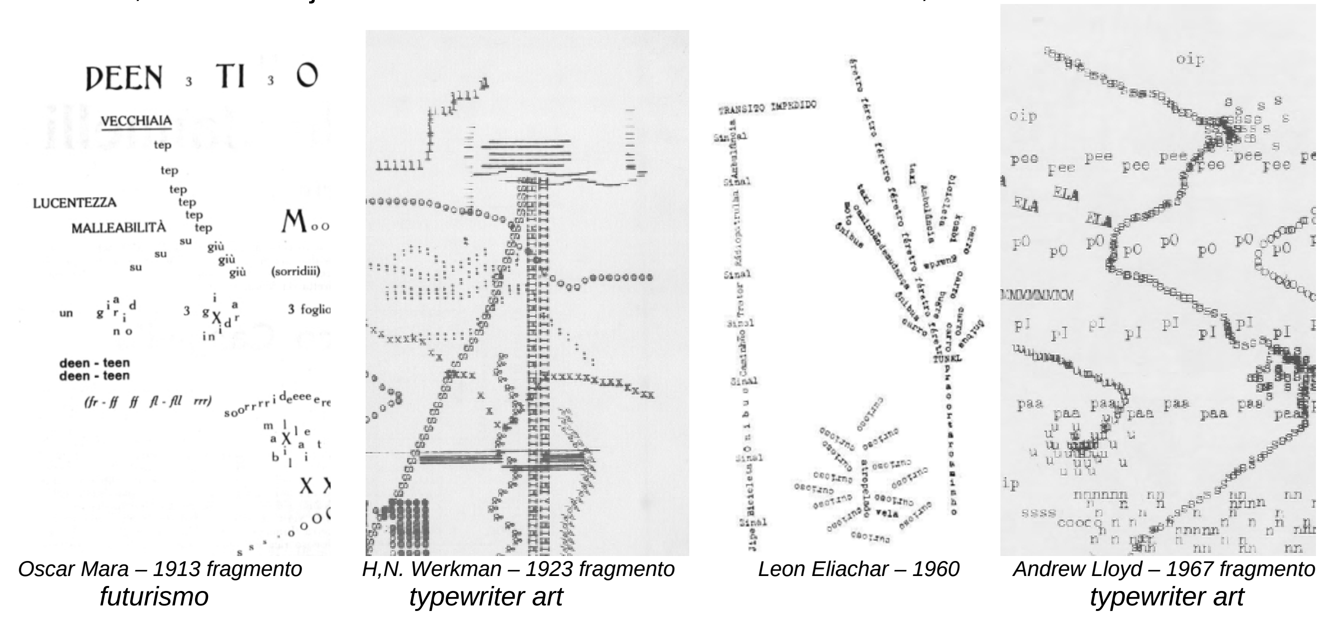
“Libros, románticos y sociólogos del metro, cantaban con fuerza “surrealista” las cosas comunes que por repetición se tornan baladíes. Una serie de términos de la “alta poesía” ya no se entroncaban con el real latir de esta segunda mitad del siglo XX dominada por la IMAGEN.”

Edgardo Antonio Vigo
1968

Conviene saber que el humor a veces, es considerado como un hermano menor y torpe en el ámbito literario uruguayo. El humor escrito es una rareza y es un género por lo general olvidado a la hora de hacer taxonomías críticas. Y aún más raro es ver el humor en la poesía, imagine usted entonces si le dicen humor y poesía visual.
A inicios de la década del sesenta aparece en el mercado de publicaciones periódicas uruguayas la revista “Reporter”, en la misma se indicaba *“...publicación quincenal independiente, destinada a proporcionar información gráfica y escrita sobre los*

acontecimientos mas importantes en lo nacional y exterior." La misma estaba dirigida por Daniel Scheck, y en sus filas publicaban Alsina Thevenet, Gutenberg Charquero, César Di Candia, Hermenegildo Sábat o Alberto Monteagudo, por nombrar algunos. El secretario de redacción de la revista era Carlos María Gutiérrez, más conocido por "Gut". Periodista, dibujante, escritor de cuentos, ensayos, poesía y "humorista". La publicación contaba con una página de humor titulada "Mejor reírse", la misma publicaba desde viñetas dibujadas por diferentes autores a breves monográficos de ilustradores extranjeros. Si bien no se detalla al encargado de la sección, no es erróneo pensar que fuera Gutiérrez quién supervisara dichos materiales.

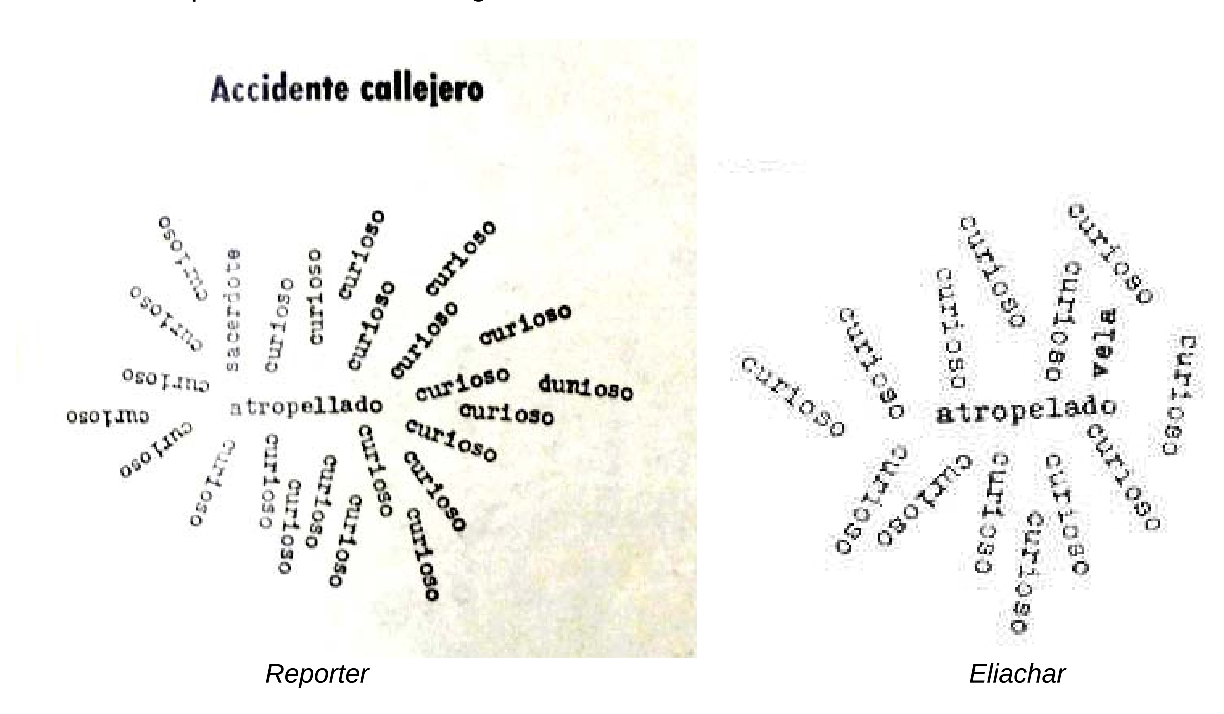
En el número 5 de la revista, publicada el 25 de enero de 1961, en la página "Mejor reírse" aparece un breve monográfico dedicado al periodista y humorista brasilero Leon Eliachar, quién en 1960 publica su primer libro " O homen ao quadrado", trabajo curioso en si mismo, ya que su diagramación comienza por el final con el índice al revés, o por ejemplo la sección 25 "Para ler no banheiro" en la que cada hoja impresa tiene delante una hoja transparente, o la sección 30 titulada "A página que olha" (título e imagen que elegimos para titular este ensayo) que es un fotomontaje de ojos ("Olho por olho" de augusto de Campos es de 1964). El libro tiene además páginas diagramadas de modo vertical tituladas "Para ler deitado", o tres páginas en blanco precedidas por el título "Intervalo". La sección 13 lleva el título "Brincando con a máquina" impreso de costado en la hoja y como subtítulo dice "Humor Concreto". Al mejor estilo de "Aliverti Liquida", libro uruguayo que en 1932 parodiara a las poéticas de vanguardia, Eliachar parodia a la poesía concreta y a la poesía visual del momento. El encargado de la página de humor (posiblemente Gutiérrez) selecciona, traduce y diagrama nuevamente los textos tratando de mantener la forma original de los mismos. Curiosamente para reforzar el efecto, titula aquellos que no lo estaban y en la breve nota biográfica aclara: *"Es, fundamentalmente un finísimo escritor, pero también dibuja y, hace un tiempo, inventó el chiste que se escribe a máquina, pero es, simplemente, una imagen gráfica."* Estas "imágenes gráficas" corresponden al estilo del "tipewriter art" desarrollado ya en la década de 1920 y con un fuerte auge en los cincuenta y sesentas. En el libro de Eliachar, estos trabajos nos recuerdan además del concretismo, al futurismo italiano.

Oscar Mara – 1913 fragmento futurismo | *H,N. Werkman – 1923 fragmento* typewriter art | *Leon Eliachar – 1960* | *Andrew Lloyd – 1967 fragmento* typewriter art

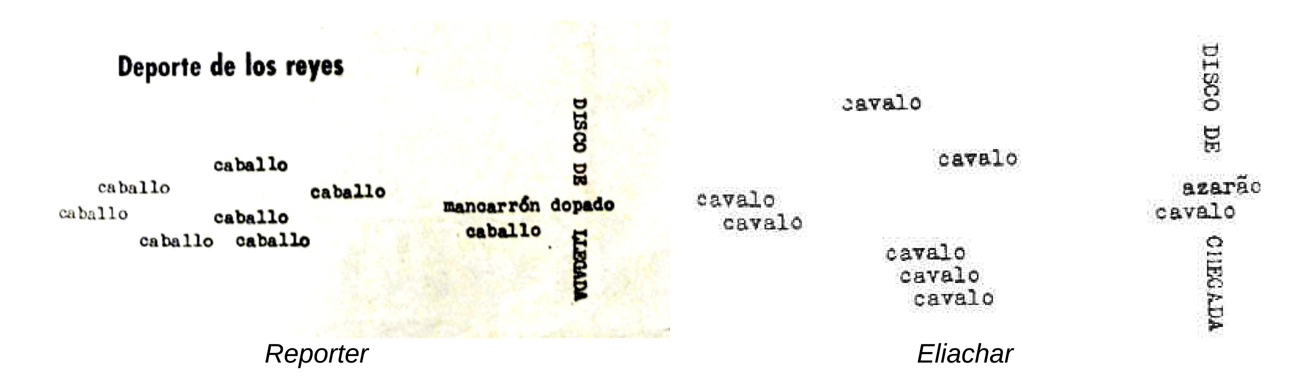
Y al igual que en Aliverti, la parodia se hace desde el conocimiento y el respeto de la forma. La selección de textos compartidos en la revista "Reporter" provenientes del libro de Eliachar, se tomaron de la sección 13 ya mencionada y de la 5, titulada "Dactilógrafas".

La prensa uruguaya no ha cedido mucho espacio para difundir estas poéticas no tradicionales en sus páginas, (al menos hasta esa fecha) por lo tanto quise recordar esta publicación de “Reporter” que no solo difundió el trabajo de Eliachar, sino mostrar el (poco común) trabajo en la traducción y diagramación de estos textos visuales. Para valorar los mismos los comparamos con los originales.

Reporter *Eliachar*

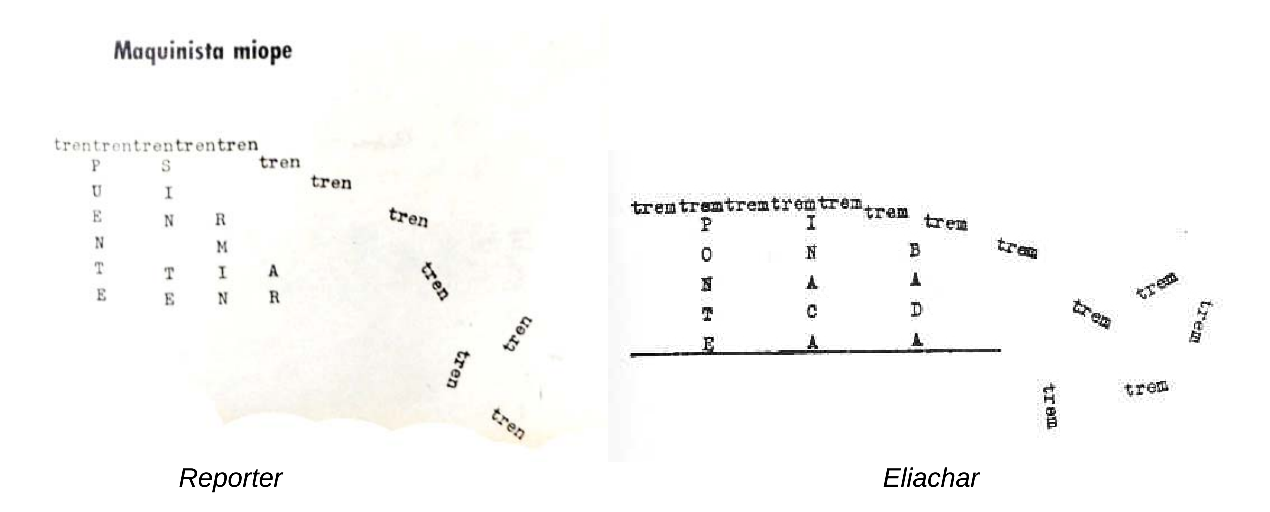
En “Accidente callejero”, el título refuerza la idea del tumulto, se sustituye la palabra “vela” por “sacerdote”, aunque ambas funcionan bien como concepto de accidente fatal. En la versión de “Reporter” además de casi doblar la cantidad de “curiosos” se agrega la palabra “dunioso”, en la que curiosamente la letra “d” y “n” no corresponden a los caracteres que vemos en los otros textos, como si fueran transformadas a mano la “c” y la “r” para construir un neologismo, que exprese tal vez el “atropellamiento” del autor o que interpele al “curioso” lector, para buscar su significado.

Reporter *Eliachar*

En “Deporte de los reyes” se juega con palabras de la jerga turfística, en “Reporter” usan el lunfardo con “mancarrón dopado”, algo así como “caballo viejo drogado” mientras que Eliachar también recurre a la jerga y usa la palabra “azarão” que juega con la idea de “zebra” o “caballo disfrazado”, que en el turf uruguayo sería un “tapado”, un desconocido que sorprende. En ambos textos,

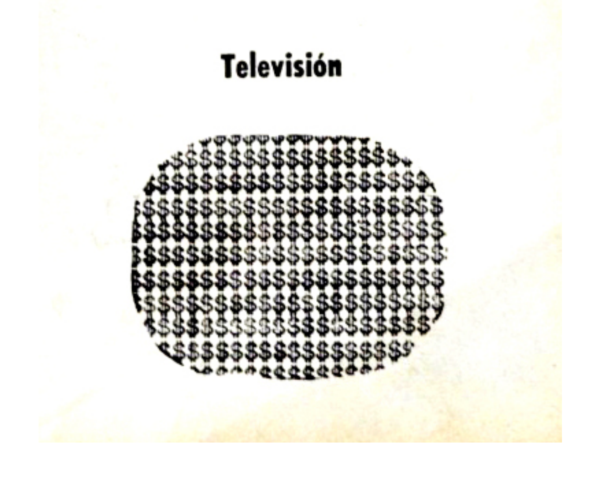
hay una idea visual de lo que sería una final “cabeza a cabeza” dónde se define por muy poco el traspasar la línea del disco de llegada.

Reporter *Eliachar*

Aquí “Reporter” titula este texto como “Maquinista miope” mientras Eliachar lo ubica en una sección subtitulada “Tránsito”. El efecto visual de un descarrilamiento es el mismo en ambas versiones. Mientras que Eliachar refuerza el accidente utilizando un lineado como horizonte, sobre el que se apoya la frase “Ponte inacabada” que ofician como pilares del puente, en “Reporter” el texto se ubica sobre la zona inferior de la hoja, en las que las palabras “tren” que sugieren los vagones cayendo, parecen también que lo hacen de la hoja.

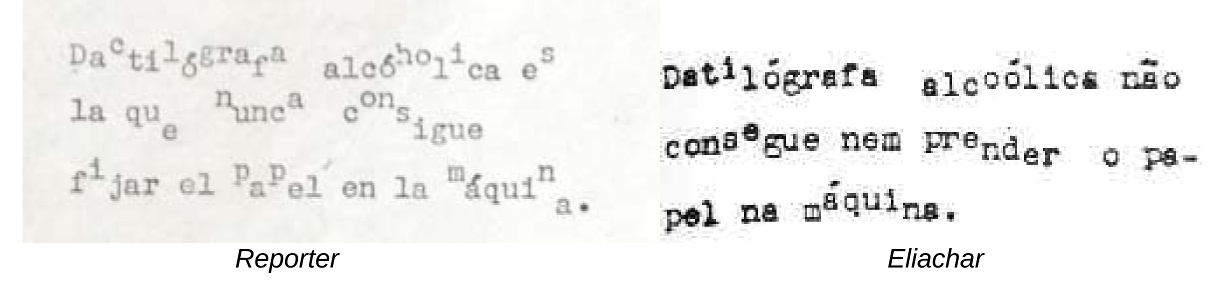
El texto titulado por “Reporter” como televisión, es lo que parece ser una pantalla de T.V. armada con el signo de pesos ($). En el nº 2 (diciembre 1960) de la revista, apareció un artículo titulado “El televisor no debe ser un dolor de cabeza” y en el nº 22 (setiembre 1961) uno titulado “Las antenas florecen en primavera”, en ambos se trata el tema de la reciente aparición en el mercado de la televisión abierta (S.A.E.T.A. canal 10 – 1956) en Uruguay (en Brasil comenzaría en 1951) que en 1960 contaba con dos canales y se prometían dos canales más. En ambos artículos también se mencionan los altos costos del aparato receptor y la avidez del mercado por comprarlos. En el texto original de Eliachar hay una antena sobre la pantalla conformada por la frase “apraze ou à vista se perde de vista” que podríamos traducirlo como “por favor el dinero y piérdase de vista”.

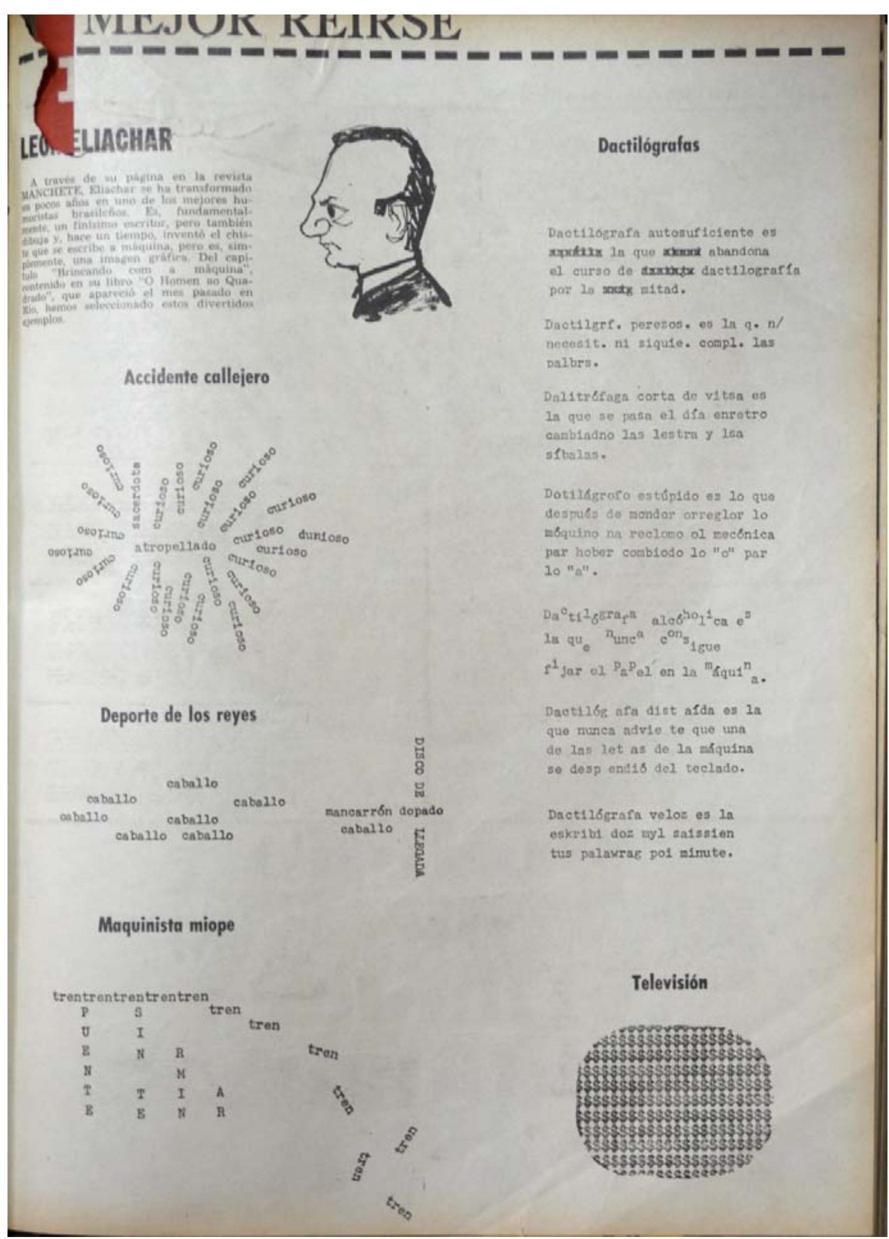

Reporter *Eliachar*

El último texto que analizamos esta tomado de la sección 5 de Eliachar, que son chistes breves sobre las dactilógrafas. Allí se juega con el tipeo descuidado, haciendo un paralelismo de una escritura quebrada en su linealidad, como el caminar de un borracho.

Reporter *Eliachar*

MEJOR REIRSE

LEO[N] ELIACHAR

A través de su página en la revista MANCHETE, Eliachar se ha transformado en pocos años en uno de los mejores humoristas brasileños. Es, fundamentalmente, un finísimo escritor, pero también dibuja y, hace un tiempo, inventó el chiste que se escribe a máquina, pero es, simplemente, una imagen gráfica. Del capítulo "Brincando com a máquina", contenido en su libro "O Homem ao Quadrado", que apareció el mes pasado en Rio, hemos seleccionado estos divertidos ejemplos.

Accidente callejero

curioso curioso sacerdote curioso curioso curioso curioso curioso curioso curioso curioso curioso atropellado curioso curioso dunioso curioso curioso curioso curioso curioso curioso curioso curioso

Deporte de los reyes

caballo caballo caballo caballo caballo caballo caballo

mancarrón dopado caballo

DICO DE LLEGADA

Maquinista miope

trentrentrentrentren

PUENTE SIN TIERRA

tren tren tren tren tren tren tren

Dactilógrafas

Dactilógrafa autosuficiente es [illegible] la que [illegible] abandona el curso de [illegible] dactilografía por la [illegible] mitad.

Dactilgrf. perezos. es la q. n/ necesit. ni siquie. compl. las palbrs.

Dalitrófaga corta de vitsa es la que se pasa el día enretro cambiadno las lestra y lsa sílbalas.

Dotilágrofo estúpido es lo que después de mondor orreglor lo máquino na reclomo ol mecónica par hober combiodo lo "o" par lo "a".

Dactilgrafa alcóholica es la que nunca consigue fijar el papel en la máquina.

Dactilóg afa dist aída es la que nunca advie te que una de las let as de la máquina se desp endió del teclado.

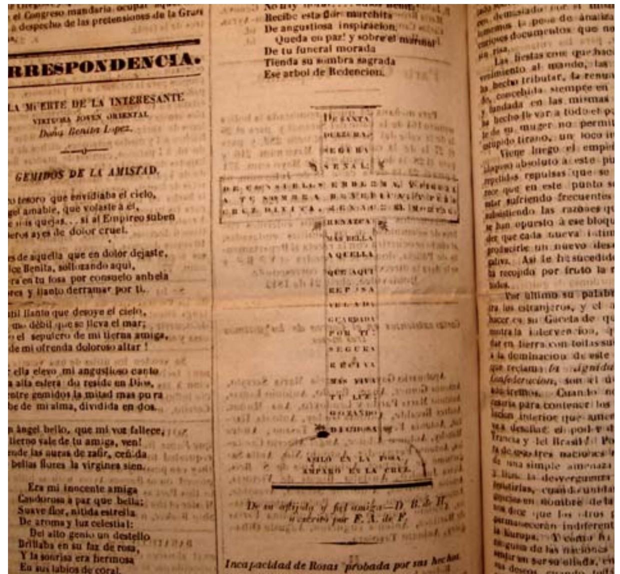
Dactilógrafa veloz es la eskribi doz myl saissien tus palawrag poi minute.

Televisión

Página 51 de la revista "Reporter" nº5 25 de enero 1961

Conviene recordar que en medio de la seriedad y de ese silencio casi descuidado sobre las vanguardias, hubieron siempre pequeñas excepciones (puntuales ellas, claro) a la hora de publicar trabajos visuales en las publicaciones periódicas..

Para mencionar sólo algunas, podría comenzar con ejemplos proto-vanguardistas, con claras influencias en piezas visuales figurativas griegas (Technopaegnia) o figuras medievales (carmina figurata, anagramas, palíndromos, laberintos, etc.) que como formas de ingenio se desarrollaron en el S. XIX, algunas de ellas realizadas con la finalidad de aunar cultura y entretenimiento, típico del pensamiento ilustrado, llevado de la mano del auge de la prensa escrita. Por ejemplo el caligrama con contorno elaborado (con lo dificultoso que resultaba para las imprentas de la época) que cierra el poema “Gemidos de la amistad” de Francisco Acuña de Figueroa, publicado en “El Nacional” en abril de 1845, o el acromesóstico aparecido en el número 12 del semanario “La Conservación” en octubre de 1872.

CORRESPONDENCIA.

GEMIDOS DE LA AMISTAD.

El Nacional 1845

Nuestro nuevo redactor me pide inserte en mi seccion la composicion siguiente.

A la señorita Marta B....

il delicias dice la
ngel de amor dice la
icos goces tiene la
iernos cariños la
mor repite otra .

¿Que mortal no envidiará?
Al contemplar este nombre,
Lo feliz que será el hombre
Que consiga esta deidad?

¡Oh! esto me hace esclamar,
Con desfallecido acento
¡Ah! Marta, sois mi tormento

La Conservación nº12 1872

Sirvan también de ejemplo sobre estos juegos de ingenio (proto-vanguardias) como en el caso del “Reporter” y su página “Mejor reírse”, ya que en las publicaciones periódicas se incluían secciones de “juegos de palabras” como el jeroglífico incluido en el primer número de “El Lunes de la Razón” aparecido el 6 de agosto de 1883, o la curiosa editorial (política) en primera plana de “El Negro Timoteo” en su número 4 del 12 de marzo de 1876, que nos recuerda trabajos visuales satírico-políticos más contemporáneos.

El lunes de la Razón nº1 – 1883

La nueva situacion

?

El Coronel Latorre de Gefe Supremo

!

El país de felicitaciones

. . . .

. . . .

La soberanía del pueblo triunfante

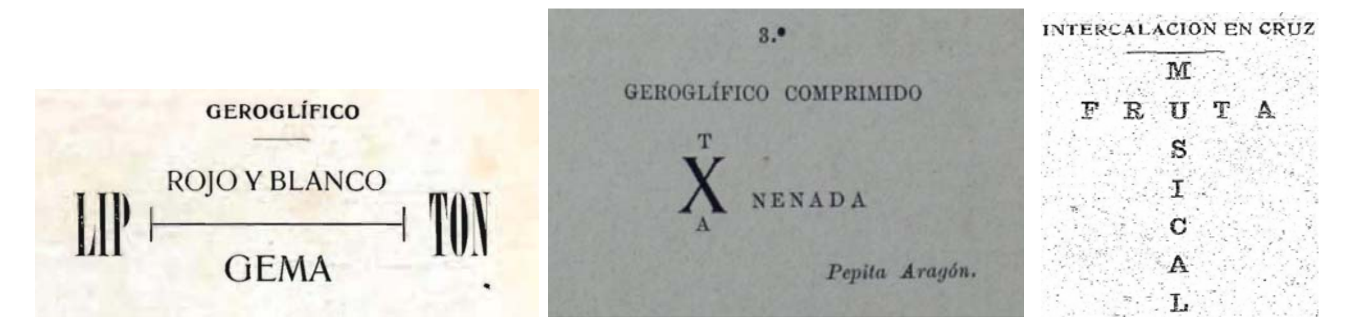
El amor al pueblo

El Negro Timoteo nº4 – 1876

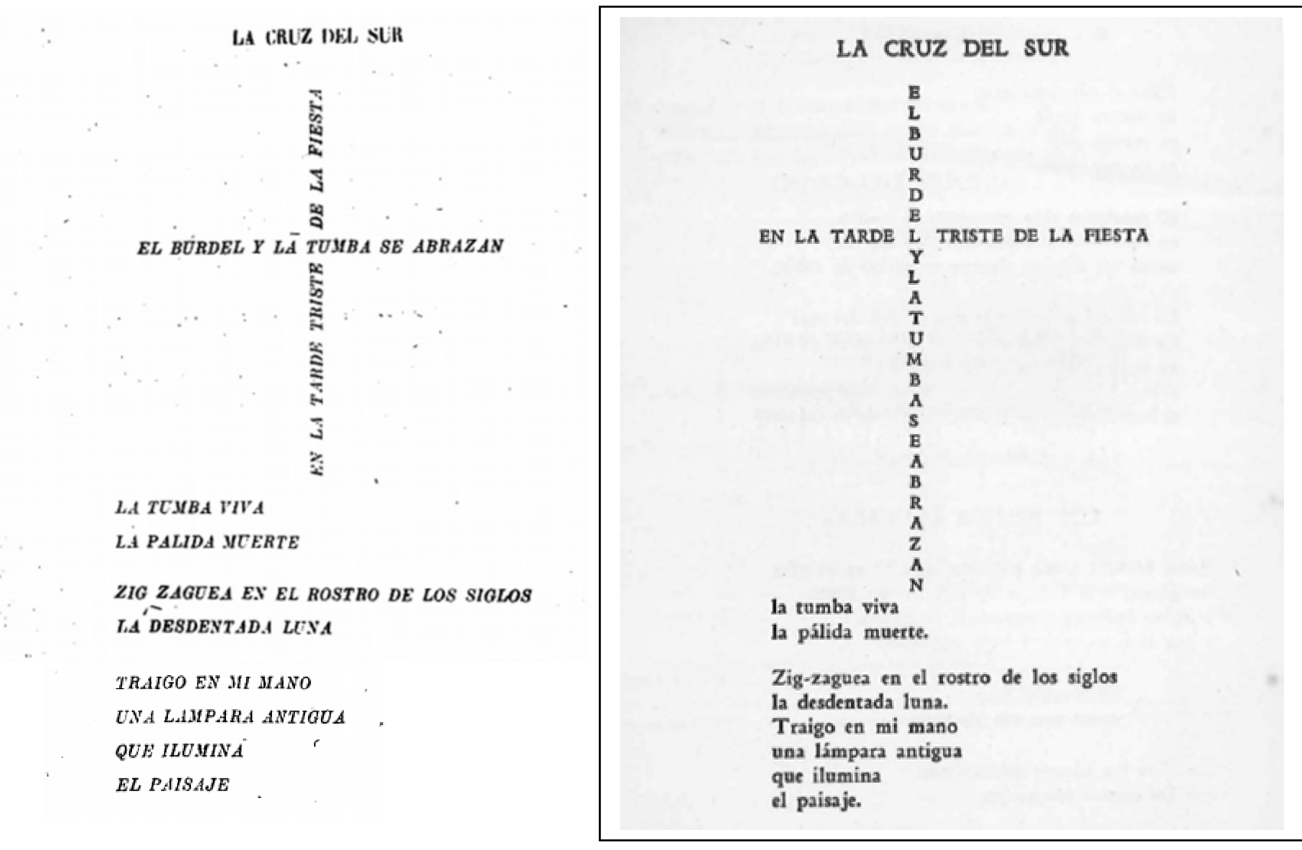
Ovum nº1 – 1972

Ya entrado el S. XX se continúa con esta tendencia en las publicaciones periódicas, pienso por ejemplo en la revista “Rojo y Blanco” aparecida en 1900, la revista “Frou Frou” aparecida en 1903, o la sección de “Arte ingenioso” en los primeros números de “Marcha” de 1939.

Rojo y Blanco nº1 1900 *Frou Frou nº3 1903* *Marcha nº2 1939*

Me gustaría señalar a la revista “Pegaso” que en su número 49 aparecido en julio de 1922 se publica el poema “La Cruz del Sur” del poeta ultraísta Alexis Delgado que comienza con un caligrama, señalando tal vez así, la primer publicación del vanguardismo visual propiamente dicho en diarios o revistas nacionales. Y precisamente sobre versiones, es Riccardo Boglione quién señala la curiosa versión del texto, publicada por Idelfonso Pereda Valdés, en su “Antología de la moderna poesía uruguaya” de 1927.

LA CRUZ DEL SUR

EN LA TARDE TRISTE DE LA FIESTA

EL BURDEL Y LA TUMBA SE ABRAZAN

LA TUMBA VIVA
LA PALIDA MUERTE

ZIG ZAGUEA EN EL ROSTRO DE LOS SIGLOS
LA DESDENTADA LUNA

TRAIGO EN MI MANO
UNA LAMPARA ANTIGUA
QUE ILUMINA
EL PAISAJE

LA CRUZ DEL SUR

EL BURDEL Y LA TUMBA SE ABRAZAN

EN LA TARDE TRISTE DE LA FIESTA

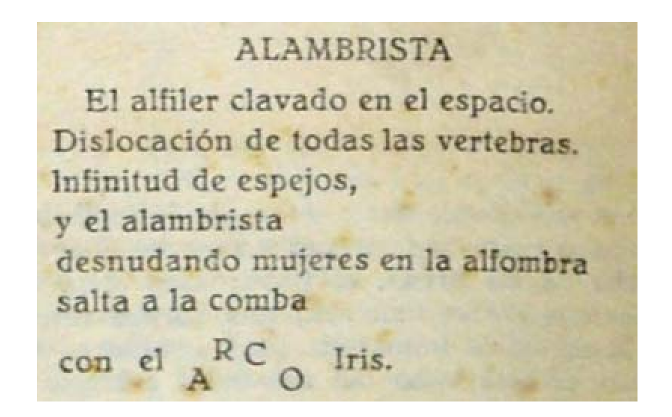
la tumba viva
la pálida muerte.

Zig-zaguea en el rostro de los siglos
la desdentada luna.
Traigo en mi mano
una lámpara antigua
que ilumina
el paisaje.

La Cruz del Sur nº49 1922 *Antología de la moderna poesía uruguaya 1927*

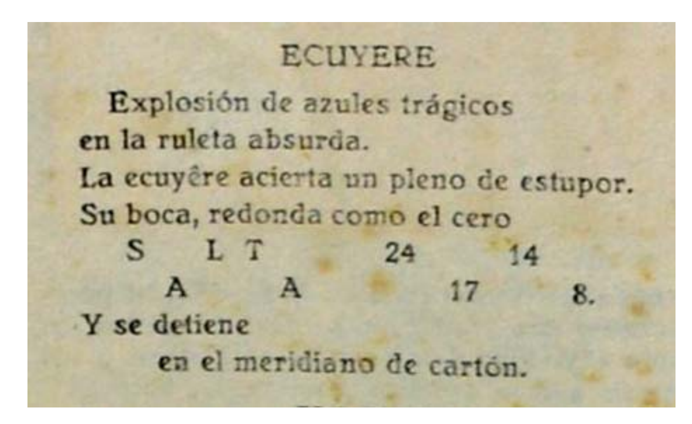
Cabe acotar que la revista dirigida por Julio J. Casal “Casa de América-Galicia” en su nº 30 de junio de 1923 publica varios textos del ultraísta bilbaíno Luis Antonio de Vega, pertenecientes a una serie titulada “El circo” en las que el uso del espacio de diagramación

juegan con el efecto visual de las palabras que al igual que los personajes, realizan malabarismos en el aire.

ALAMBRISTA

El alfiler clavado en el espacio.
Dislocación de todas las vertebras.
Infinitud de espejos,
y el alambrista
desnudando mujeres en la alfombra
salta a la comba
con el A RC O Iris.

ECUYERE

Explosión de azules trágicos
en la ruleta absurda.
La ecuyêre acierta un pleno de estupor.
Su boca, redonda como el cero
S L T 24 14
A A 17 8.
Y se detiene
en el meridiano de cartón.

Revista "Casa de América-Galicia" nº 30 (1923) Luis Antonio de Vega

También en 1928 Humberto Zarrilli lanzaba la "Revista Mural", al decir del diario "El Día" *"hoja que hizo florecer una mañana las calles de Montevideo, con su rectángulo blanco, ala prendida en las esquinas"* . La misma consistía en hojas pegadas en las paredes y si bien las poesías no transgredían lo usual de lo verbal, el soporte utilizado ubica a la publicación en un borde vanguardista.
Habrá que esperar recién a 1965, para que un grupo de jóvenes e inquietos artistas decidan publicar una revista transgresora, que desde el título de la misma recupere el humor tan caro a las vanguardias: "Los Huevos del Plata". Ya en su número 0 de diciembre de 1965 recuperaría la poesía fonética de Alfredo Mario Ferreiro en el poema "Tren en marcha" (1927), o en el número 8 de junio de 1967 publicaría varios textos de "Aliverti Liquida" (1932), pero en la nueva diagramación, se pierde algún pequeño detalle, como por ejemplo en el poema "Ella...!" dónde el juego en la palabra "subconsciente", diagramada en "Aliverti Liquida" con el superíndice "b" (su^{b}consciente), no se repite.

ELLA...!

La opalescencia de las almas en un ritmo proteiforme que polariza las emociones distintivas de lo subconciente y de lo hiperbólicamente soi disant . . . ! !
LA CANAYA !!!

Fuin.

Los Huevos del Plata nº 8 - 1967)

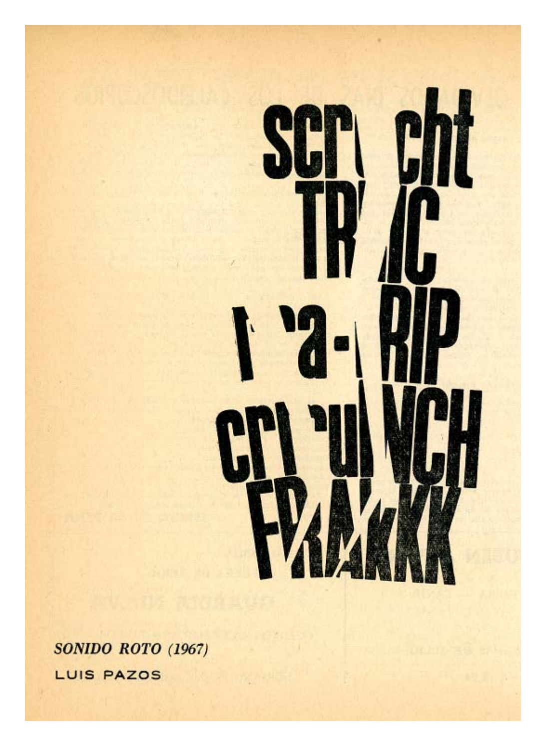
ELLA...!

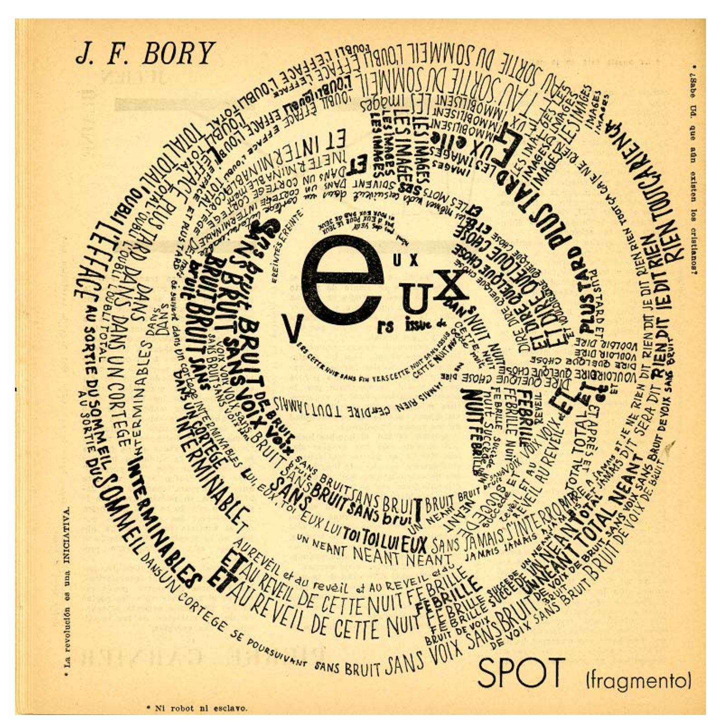
La opalescencia de las almas en un ritmo proteiforme que polariza las emociones distintivas de lo su^{b}conciente y de lo hiperbólicamente soi disant . . ! !
LA CANAYA!!!

FUIN

Aliverti Liquida (1932)

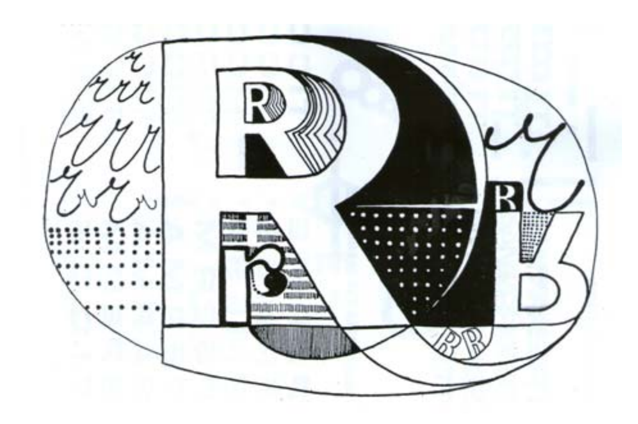
En el número 11 de marzo de 1968 aparece un artículo titulado "Nueva vanguardia poética en argentina" y en el número 13 de marzo de 1969 publican el artículo "Espacialismo y poesía Concreta", ambos acompañados de profusos ejemplos.

Luis Pazos (LHdP nº 11) *J.F. Bory (LHdP nº 13)*

Cuando culmina el proyecto de Los Huevos del Plata, Clemente Padín (que integraba el consejo editor de la revista), lanza un proyecto personal titulado "Ovum 10", la primer publicación periódica dedicada por entero a las neo-vanguardias y como rezaba en su prólogo "... *revista trimestral de investigación poética y de difusión de las corrientes de la nueva poesía."* El primer número apareció en diciembre de 1969 y el último en mayo de 1972. Las páginas de la revista acercaron trabajos de autores internacionales de primera línea, y también encontraron espacio las obras de autores nacionales.

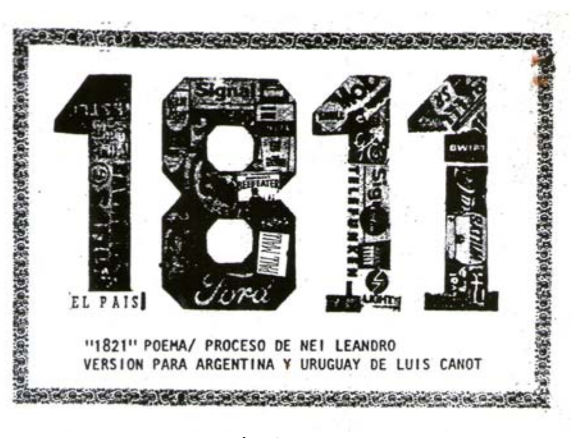

Francisco Bonilla (Ovum 10 nº1) *Clemente Padín (Ovum 10 nº7)*

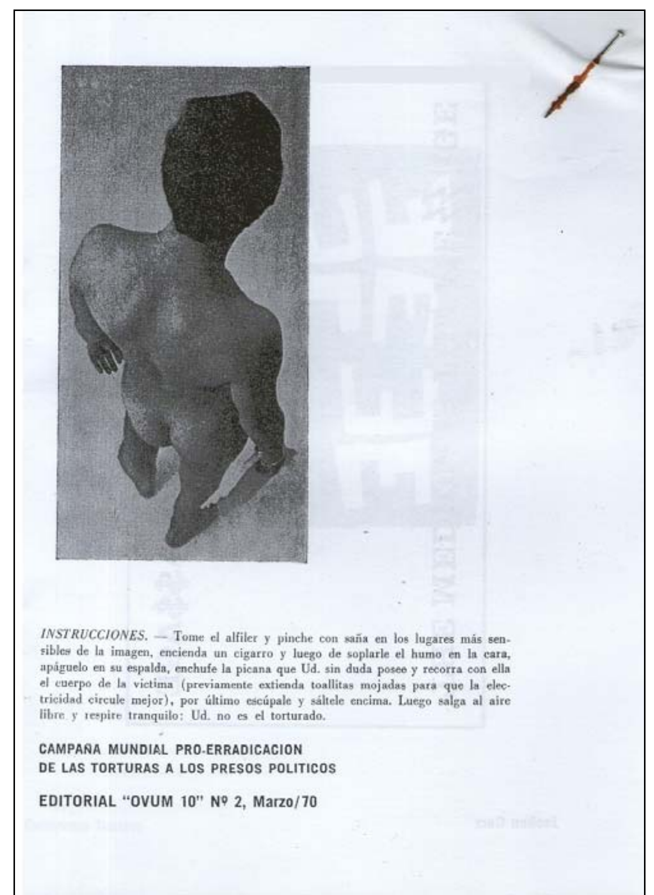
O por ejemplo, volviendo al tema de la "traducción" del poema visual, en el número 7 publicado en junio 1971, encontramos un trabajo de Luis Canot (seudónimo de Clemente Padín) en la que versiona un poema-proceso del brasilero Nei Leandro realizado en 1966, resignificando la imagen a la historia de la "independencia" en el Río de la Plata.

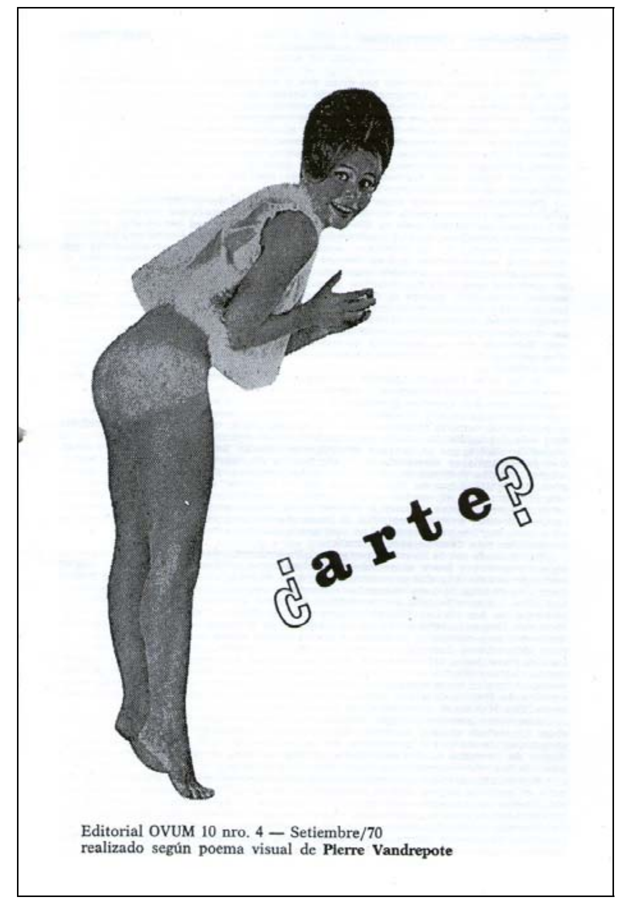

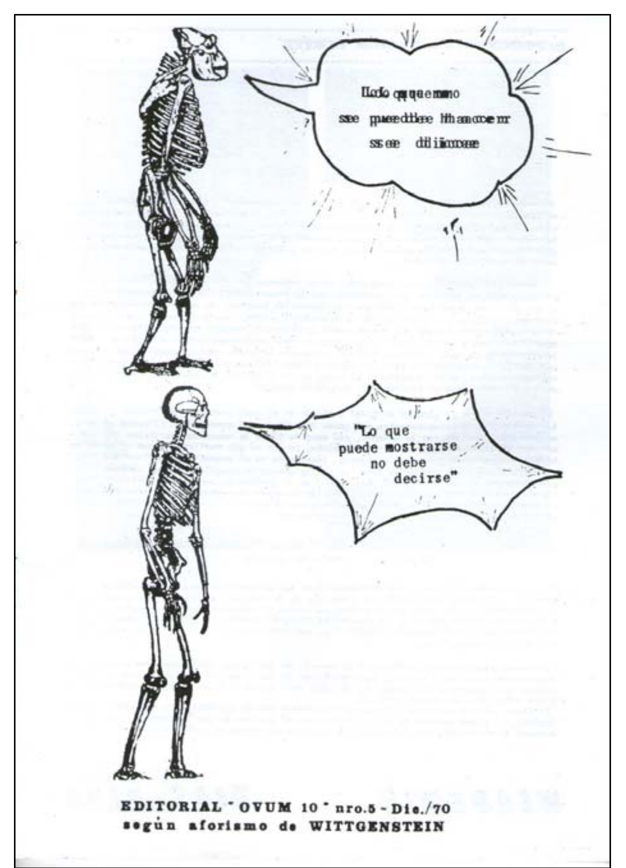

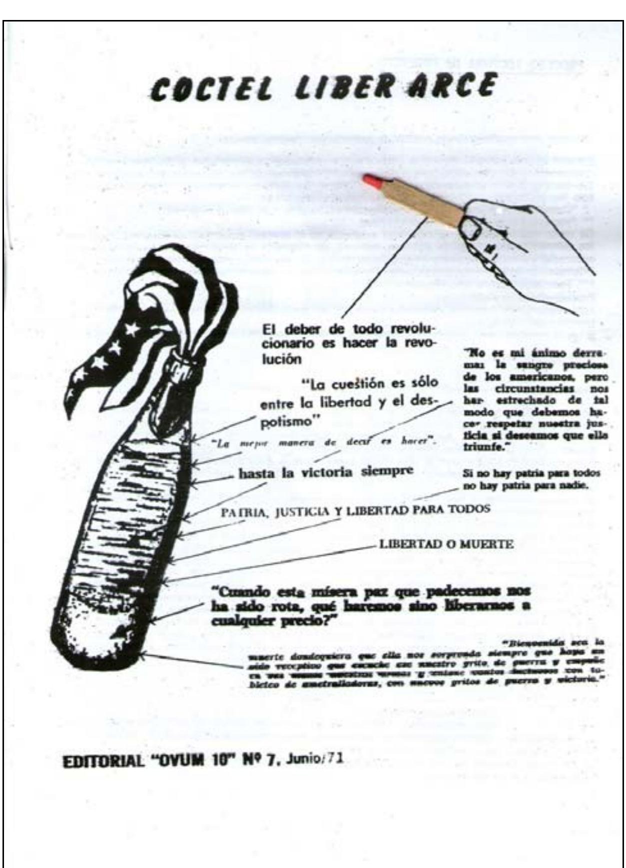
Luis Canot *Nei Leandro*

También cabe resaltar el interesante trabajo visual llevado a cabo en las editoriales realizadas por Clemente Padín, en las que por supuesto el humor y la denuncia política se entremezclan en las diversas obras. La inclusión de un objeto (alfiler o fósforo en estos casos) transforman el acto de lectura en una posibilidad latente, una invitación a la acción, casi suicida del papel, mientras al mismo tiempo denuncian y critican la realidad política del momento.

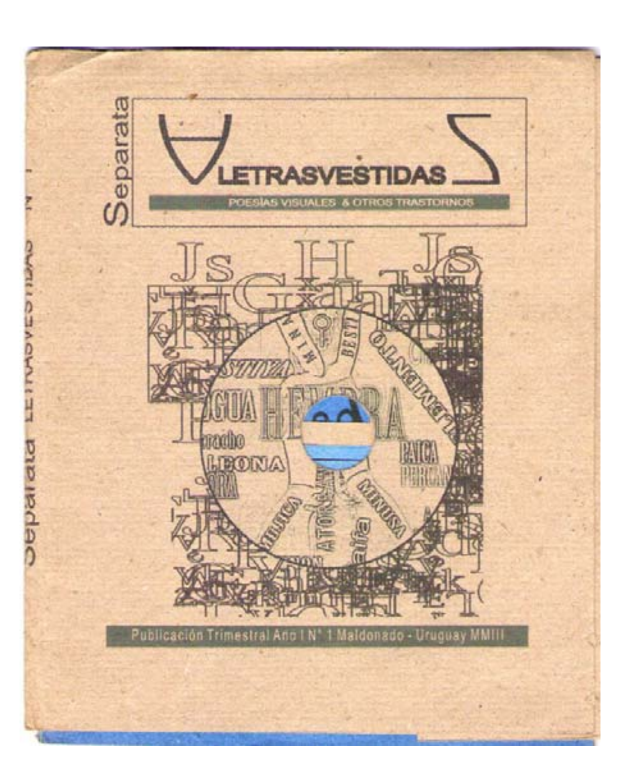

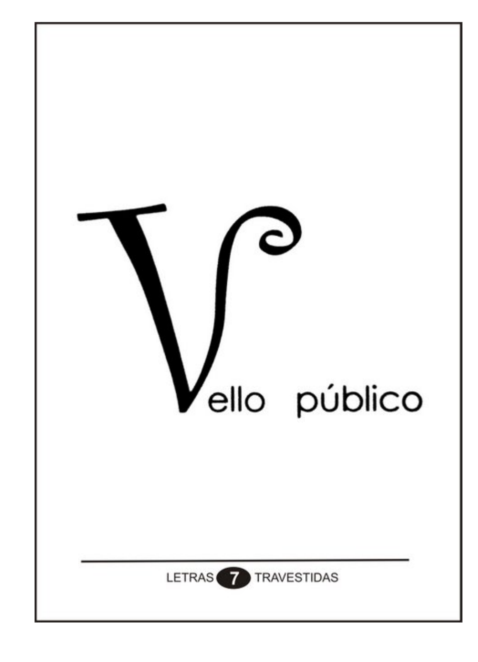
La publicación "Ovum 10" fue un proyecto de diez números. Padín prosiguió entre 1973 y 1975 con la revista ensamblada de "Ovum", que estaba destinada a circular principalmente en el ámbito internacional del Arte Correo.

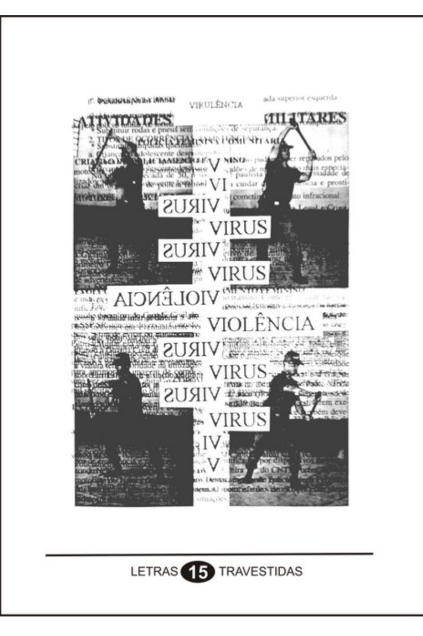

Separata "Letras Travestidas" nº1 (2003)

En las décadas siguientes no volvió a aparecer una revista que se dedicara a las poéticas visuales. En algunos números de la revista montevideana "Maldoror" por ejemplo, encontramos algunas obras visuales desperdigadas de autores nacionales o extranjeros (Carlos Pellegrino nº 20 o de la argentina Haydèe Mascaró nº 27) y también algunos artículos sobre poesía Concreta o sobre las nuevas tendencias en la poesía americana (ver bibliografía). También aparecen artículos en otras publicaciones, pero para el número total de revistas editadas en Uruguay el porcentaje de notas que toquen estos temas no es verdaderamente cuantificable.

Recién en el 2003 aparecerá una revista publicada en la ciudad de Maldonado llamada "Letras Travestidas", que editó un total de doce carpetas semi-ensambladas, en la que las poéticas visuales tendrán una presencia casi total. A la revista la acompañaron separatas y publicaciones en diversos soportes impresos y digitales. La misma se publico hasta el 2008.

M. Giménez nº 8 *J.R. Sechi nº 8* *H. Bardanca nº 11*

Se expusieron obras de autores nacionales y extranjeros, material crítico como así también trabajos pertenecientes a las diversas vanguardias históricas. El crítico Gerardo Ciancio la definió como *"...una propuesta estética exploratoria de una suerte de poesía neo-experimental, o mejor, que intenta tender líneas de experimentalismo en la construcción del discurso poético."*

Entonces como se ha reseñado aquí, las ediciones periódicas impresas dedicadas a la publicación de las poéticas visuales en el Uruguay han sido pocas, y el humor, en las poéticas experimentales no es un elemento tan ajeno, como pareció sugerirse al comienzo.
Vale recordar a las vanguardias histórica y que por ejemplo, Marinetti tituló a su segundo manifiesto futurista en 1909 "*Matemos el claro de luna*" o el final del manifiesto estridentista de 1923: "*Ser estridentista es ser hombre. Sólo los eunucos no estarán con nosotros. Apagaremos el sol de un sombrerazo. FELIZ AÑO NUEVO.*"
Y como sabiamente nos recordara Mariblanca Sabas Alomá en 1928 en su texto "Primer congreso de poetas de vanguardia", haciendo un irónico *mea culpa*: "*QUE FÁCIL RESULTA ENCADENAR HABILMENTE LAS PALABRAS HASTA DAR LA SENSACIÓN DE PRODIGIOSAS REALIZACIONES REVOLUCIONARIAS*" o como nos dijera Alfredo Mario Ferreiro en aquella nota publicada en la revista "Cartel" nº2 de 1930 "*Y que ahora salga un zaparrastroso de los de la academia y nos diga que hay que volver a lo de antes. . .Cuando ni siquiera había cuartos de baño en las casas*."

BIBLIOGRAFÍA

anónimo (1961) Mejor reírse. *Reporter* nº 25, 25 de enero (pag. 51) Montevideo: editor

Argañaraz, N.N. (1986) *Poesía Visual uruguaya*. Montevideo: Mario Zanocchi editor

_____________ (1992) *Poesía latinoamericana de vanguardia*. Montevideo: O Dos editor

Boglione, Riccardo (2010) Poesía visual uruguaya, todavía: addenda. *La Pupila* nº 12, febrero, (pp.10-13) Montevideo: editor

_________ (2011) Escrituras para ver. *La Pupila* nº 20, diciembre, (pp. 28-32) Montevideo: editor

_________ (2012) Apto para vanguardias, en Yaugurú editora (Ed.) *Primer libro neosensible de letras Atenienses. Aliverti liquida. Apto para señoritas.* (pp. 121-160) Montevideo: editor

_________ (2015) Figuras letradas. Lo verbovisual uruguayo en el S XIX. *La Pupila* nº 34, marzo, (pp. 18-23) Montevideo: editor

Bringhurst, Robert (2004) *The elements of typographic style*. Vancouber: Hartley & Marks editor

Ciancio, Gerardo (2005) Apuntes para un perfil de la recientísima poesía uruguaya, en Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay editora (Ed.) *El amplio jardín*. (p. 163) Montevideo: editor

de Cózar, Rafael (1991) *Poesía e imagen: formas difíciles de ingenio literario*. Sevilla: El Carro de Nieve editor

Eliachar, Leon (1960) *O homen ao quadrado*. Río de Janeiro: Francisco Alves editor

Willians, Emmett (2013) *Antology of Concrete Poetry*. Reykjavik: Primation Edition editor

Garniere, Pierre (1969) Espacialismo y poesía concreta. *Los Huevos del Plata* nº 13, marzo, (pp. 6-12) Montevideo: editor

Gomringer, Eugene (1972) Konkrete Poesie. Surttgard: Universal Biblithek editor

Higgins, Dick (1987) *Pattern Poetry: Guide toa n Unknown Literature*. New York: State University of New York Press editor

Italiano, Juan Angel (2015) *El Ancho Margen*. Maldonado: Ediciones del cementerio editor

Millán, Fernando (1975) *La escritura en libertad, antología internacional de poesía experimental.* Madrid: Alianza Tres editor

Osorio, Nelson (1988) *Manifiestos, proclamas y polémicas de las vanguardia literaria hispanoamericana.* Caracas: Biblioteca Ayacucho editor

Padín, Clemente (1987) Poesía experimental uruguaya. *La Revista del Sur* nº 1, agosto (pp.82-83) Montevideo: editor

__________ (1993) Panorama de la poesía experimental uruguaya. *Graffiti* nº 36, diciembre, (pp. 52-59) Montevideo: editor

__________ (1995) Paralengua, La Ohtra Poesía. *Graffiti* nº 55, agosto, (pp. 22-28) Montevideo: editor

__________ (1998) *V+V Lo verbal y lo visual en el arte uruguayo*. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura editor

__________ (2006) A 50 años del nacimiento de la poesía concreta. Maldoror nº 25, (pp. 63-69) Montevideo: editor

Poniachik, Jaime (1968) Poesía concreta ¿una revolución?. *Marcha* nº 1429, (pag. 31) Montevideo: editor

Riddell, Adam (1975) *Typewriter Art.* London: London Magazine editor

Takach, Andrés(2012) Aliverti Liquida, en Yaugurú editora (Ed.) *Primer libro neosensible de letras Atenienses. Aliverti liquida. Apto para señoritas.* (pp. 7-25) Montevideo: editor

Vigo, Edgardo (1968) Nueva vanguardia poética en argentina. *Los Huevos del Plata* nº 11, marzo, (pp. 1-7) Montevideo: editor

la pÁgina Que miRa

(hUmoR, pOesía visual, tRaduCción interSemiótica
& rEviStas en el uruGuay...ohh!!!)

Juan Angel Italiano

maquetado y editado
por el autor
en los talleres del
labOratio

cubierta diseñada a partir de la obra
"A página que olha"
de Leon Eliachar (1960)

Agosto 2016
Maldonado- Uruguay

edicionesdelcementerio@yahoo.com.ar